

UN SU

l jueves 14 de julio, cuando lingmar Bergman cumpla setenta años, el diario *Aftonbladet* de Estocolmo habrá publicado ya su suplemento especial, dedicado a uno de los máximos creadores del cine. Ese será sin duda sólo uno de los homenajes brindados en su país y en el mundo, porque los cumpleaños que termi-nan en cero se celebran como acontecimientos y porque su protagonista ha dicho reite-radamente que se considera retirado del cine. Una parte de sus compatriotas creerá que los homenajes son harto merecidos y que ya era hora de que el país entero brindara un abrazo colectivo a un artista que mantuvo el nombre de Suecia en el mapa internacional, como August Strindberg, Greta Garbo o Ingrid Bergman lo habían hecho antes. Otra parte de sus compatriotas se encogerá de hombros, aducirá alguna manera de la indiferencia y seguirá sin explicarse esa suerte de conspiración internacional para el elogio, que continúa ya hace más de 25 años. Como lo documentan diversos testimonios, incluyendo los del interesado, muchos suecos si-guen creyendo que el cine de Bergman es en el mejor de los casos un problema personal suyo. Algunos fracasos comerciales y un desdichado incidente sobre impuestos (en 1976) afirmaron en Bergman la convicción de que él sólo podría trabajar en Suecia pero que su mejor público no es necesariamente el sueco. No fue ésa la única paradoja de su vi-

Pero tras 44 años de carrera en el cine, 40 películas de su dirección y libreto, unas cincuenta direcciones teatrales (Strindberg, Ibsen, Pirandello, Brecht, Chejov, Molière, Kafka, Shakespeare), media docena de piezas propias, una cantidad imprecisa de obras para radio y televisión, una docena de grandes premios internacionales (en Cannes, Venecia, Berlín, Mar del Plata, Hollywood), lo menos que pueden hacer algunos suecos es tolerar que otros suecos quieran realizar un homenaje a Bergman en sus setenta años. Su peculiar privilegio es no haberlo jamás pedido. Cuando recopiló sus memorias (que Tusquets Editores publicó recientemente con el titulo Linterna mágica, y que se convirtió en un best-seller argentino), Bergman documentó lo que sus seguidores habían sabido

durante más de tres décadas. Certificó con largueza y con minucia que ese hombre neurótico, enfermizo, impaciente e intratable habia hecho una vasta obra para cumplir ante todo con sus propias urgencias expresivas, y que la concesión y el halago no estaban en su repertorio. En cuanto a su arte, pudo hacer suyo un famoso pronunciamiento de Faulkner: "Un artista es una criatura empujada por demonios. No sabe por qué lo eligieron y está demasiado ocupado para preocuparse por los motivos". Y en cuanto a su persona, pocas memorias autobiográficas podrían tener la magnifica honestidad con que Bergman trata a los demás y a sí mismo, sin pedir disculpas a terceros y sin inventar excusas para puntualizar sus propios fracasos. Pueden hacerle un homenaje, pero no reducirán la severidad de su autocrítica.

Fuerzas conjuntas

Las biografías de Bergman suelen apuntar como hecho decisivo un episodio ocurrido cuando tenía diez años. Intercambió regalos de Navidad con su hermano mayor Dag, entregó cien soldaditos de plomo y obtuvo GENIO QUE PROPIO CIN

Por Homero Alsina Thevenet

en cambio un proyector cinematográfico rudimentario, con el que vio sin cesar una misma y breve película de tres metros, donde una chica dormía en un prado, hacia una corta danza y desaparecia por la derecha. Esa fue en verdad la Linterna Mágica aludida por el título de su libro y fue también, con retoques, la fuente de una breve secuencia insertada en su primera obra personal (Prisión o El demonio nos gobierna, 1948). Quien busque descripciones más completas sobre sus impulsos creativos no se contentará desde luego con aquel antecedente infantil. A riesgo de querer explicar lo inexplicable, deberá sondear cuando menos en tres fuerzas mayores, que operaron en curioso

El empujón inicial, que se haría permanente, fue el de sus misteriosos demonios in-teriores, claramente irracionales pero harto documentados en sus pesadillas, en su obra y en su autobiografía. A los 4 años quiso ase-sinar a su hermana Margaretha, recién naci-da; poco después quiso matar a su hermano mayor Dag, con quien mantuvo una larga ri-validad y a quien describe como un caballero correcto, impecable y mediocre. En su vida adulta Bergman atravesó un intento de suicidio, constantes crisis de insomnio, un colapso nervioso, enfermedades recurrentes y p cosomáticas (úlceras de estómago, diarreas) e impulsos feroces de destruirlo todo, desde abandonar el hogar a romper relaciones con mujeres, con amigos y hasta con Suecia. De esos accesos, debidamente dramatizados, han quedado algunos claros rastros en su ci-ne y especialmente en *Prisión*, en *Noche de* circo, en La hora del lobo, en La vida de las marionetas. Entre algunas formas de la locura y del misticismo, conjugando elementos irracionales a sabiendas de que lo son, la Muerte puede ser un personaje más, los muertos pueden reaparecer en vida, Dios queda comparado a una enorme araña que acecha en el piso de arriba, o la convivencia es una forma retorcida del infierno (en El séptimo sello, en Detrás de un vidrio oscuro, en El silencio, en Persona, en Gritos y su-surros). Mucho después de esas expediciones a la irracionalidad, y sin aclarar siquiera lo que es ficción y lo que es verdadero, Berg-man describe en su *Linterna mágica* (p. 302) una extraordinaria conversación con su madre, buscando la reconciliación tras largos conflictos. Pero ella había muerto diez años antes.

La segunda fuerza poderosa en la obra de Bergman puede ser rotulada simplemente como "ambiental", comienza por la disciplina familiar, sigue hasta la rebeldia y la bohemia, se prolonga hasta las ilusiones, las miserias y las hipocresias de un mundo teatral y cinematográfico en el que vivió desde que tuvo 25 años. Hijo de un severo pastor protestante y educado en la obediencia, el castigo, el temor al pecado, Bergman no tardó en desconocer esos límites, volcándose a una manifiesta rebeldía, quizá porque no hay ateo más febril que quien antes haya sido creyente. En *Linterna mágica* confiesa sin pudores las incertidumbres y vergüenzas de la iniciación sexual, su rápida conversión en un sátiro juvenil, sus abundantes y complicadas relaciones con mujeres, sus largas y cambiantes subordinaciones ante productores cinematográficos (Carl Anders Dymling, Lorens Marmstedt), sus variados conflictos con quienes fueron sus maestros en el teatro (Alf Sjoberg, Torsten Hammaren, Olof Mo-lander) o con otras personalidades que alguna vez se cruzaron en su camino (Greta Gar-bo, Ingrid Bergman, Laurence Olivier, Silvana Mangano). Buena parte de ese mundo, atravesado por el sarcasmo sobre la mentira de todo actor, se transforma después en los ambientes de teatro, de ballet, de circo, de música, para los libretos de Juventud divino tesoro, de Noche de circo, de Sonrisas de una noche de verano, de El rostro (o El mago), de

Marianne Löfgren en Crisis (1946), debut No le gustó a él, ni llegó tampoco a la expo

Persona, de El rito, de Sonata de otoño, de Después del ensayo. El artista ha sido uno de

Ese reperíorio no tendría nada de excepcional (también a Shakespeare y a Pirandello les importó poner al teatro dentro del teatro) si no fuera porque Bergman lo volcó en asombrosas cantidades y con asombrosa sinceridad, hasta denunciar sus propios errores y sus propias mentiras. Como si la abundancia de su obra no probara ya esa franqueza, los textos de su Linterna mágica la ilustran profusamente, descartando toda pretensión de "quedar bien" con su época. Alli narra sin tapujos cómo la educación familiar lo llevó en una primera instancia a aceptar no solamente la disciplina sino también al nazismo (durante una breve estadía en Alemania, hacia 1934) y cómo salió de ello hacia 1945, cuando el descubrimiento de los campos de concentración le reveló las ocultas verdades nazis. Fue entonces, a los 27 años, que tomó la curiosa decisión de no meterse nunca más en política, para no dejarse seducir por otros brillos exteriores. Agrega: "Obviamente, hubiera debido decidir algo completamente distinto" (p. 136).

Todo ese traslado del mundo artístico a su obra propia (incluyendo la comedia y la ironia) ha sido en Bergman una prolongación del traslado general de su vida, como suele ocurrir con novelistas y dramaturgos. Cuando Bergman fue preguntado por los autores que le influyeron, mencionó a Hjalmar Soderberg, a Hjalmar Bergman, al profesor Martin Lamm y sobre ellos a August Strindberg, con quien coincidió en rasgos personales de individualismo y agresividad. Pero no fue por influencias literarias sino por vivencias propias que Bergman trasladó a sus diez primeras peliculas un reiterado repertorio de padres severos, profesores crueles, soledades intolerables, humillaciones, accidentes, abortos, reproches. Sus conflictivos años estudiantiles aparecieron ya en Hets (1944, conocida como Tortura o El sádico), que fue su primer libreto, antes de llegar a la dirección. Su larga y espinosa relación con la traductora Gun Grut, que a su vez tenia un casamiento previo y un complicado drama personal, terminó por aparecer con el rostro de Eva Dahlbeck y de otras actrices en cinco distintas peliculas, como lo describiera después en su libro (p. 184). Sus obsesiones con la llegada a una ciudad fantasmal, alejada de la alegria y de todo idioma conocido, adquirieron una forma artistica en El silencio. Aun mejor, sus pesadillas más truculentas terminan por suponer un reconocimiento del

Kari Sylwan y Harriet Andersson en Gritos y susurros (1973 El tema nació de una obsesión visual que escondía el drama.

l jueves 14 de julio, cuando lingmar Bergman cumpla setenta años, el diario Aftonbladet de Estocolmo habrá publicado ya su suplemento special, dedicado a uno de los máximos creadores del cine. Ese será sin duda sólo uno de los homenaies brindados en su país y en el mundo, porque los cumpleaños que termi nan en cero se celebran como acontecimien tos y porque su protagonista ha dicho reite radamente que se considera retirado del cine. Una parte de sus compatriotas creerá que los homenajes son harto merecidos y que va era hora de que el país entero brindara un abrazo colectivo a un artista que mantuvo el nombre de Suecia en el mapa internacional, como August Strindberg, Greta Garbo o Ingrid Bergman lo habian hecho antes. Otra parte de sus compatriotas se encogerá de hombros, aducirá alguna manera de la indi-ferencia y seguirá sin explicarse esa suerte de conspiración internacional para el elogio. que continúa ya hace más de 25 años. Como lo documentan diversos testimonios, incluyendo los del interesado, muchos suecos sidurante más de tres décadas. Certificó con guen crevendo que el cine de Bergman es en el mejor de los casos un problema personal suyo. Algunos fracasos comerciales y un desdichado incidente sobre impuestos (en 1976) afirmaron en Bergman la convicción de que él sólo podría trabajar en Suecia pero que su mejor público no es necesariamente el sueco. No fue ésa la única paradoja de su vi-

Pero tras 44 años de carrera en el cine. 40 películas de su dirección y libreto, unas cincuenta direcciones teatrales (Strindberg, Ibsen, Pirandello, Brecht, Chejov, Molière, Kafka, Shakespeare), media docena de piezas propias, una cantidad imprecisa de obras para radio y televisión, una docena de grandes premios internacionales (en Cannes, Venecia, Berlín, Mar del Plata, Hollywood), lo menos que pueden hacer algunos suecos e tolerar que otros suecos quieran realizar un homenaje a Bergman en sus setenta años. Su peculiar privilegio es no haberlo jamás pedi do. Cuando recopiló sus memorias (que Tusquets Editores publicó recientemente con el título Linterna mágica, y que se convirtió en un best-seller argentino), Bergman documento lo que sus seguidores habían sabido largueza y con minucia que ese hombre ótico, enfermizo, impaciente e intratable había hecho una vasta obra para cumplir ante todo con sus propias urgencias expresivas, y que la concesión y el halago no estaban en su repertorio. En cuanto a su ar-te, pudo hacer suyo un famoso pronunciamiento de Faulkner: "Un artista es una criatura empujada por demonios. No sabe por qué lo eligieron y está demasiado ocupado para preocuparse por los motivos". Y en cuanto a su persona, pocas memorias auto-biográficas podrian tener la magnifica honestidad con one Bergman trata a los demás y a sí mismo, sin pedir disculpas a terceros y sin inventar excusas para puntualizar sus propios fracasos. Pueden hacerle un homenaie, pero no reducirán la severidad de su

Fuerzas conjuntas

Las biografías de Bergman suelen apuntar como hecho decisivo un episodio ocurrido cuando tenía diez años. Intercambió regalos de Navidad con su hermano mayor Dag, entregó cien soldaditos de plomo y obtuvo

Kari Sylwan y Harriet Andersson en Gritos y susurros (1973). El tema nació de una obsesión visual que escondía el drama.

GENIO QUE CREÓ PROPIO CINE

Por Homero Alsina Thevenet

en cambio un proyector cinematográfico rudimentario, con el que vio sin cesar una mis ma y breve película de tres metros, donde una chica dormia en un prado, hacia una corta danza y desaparecía por la derecha. Esa fue en verdad la Linterna Mágica aludida por el título de su libro y fue también, con retoques, la fuente de una breve secuencia insertada en su primera obra personal (Prisión o El demonio nos gobierna, 1948). Onien busque descripciones más completas sobre sus impulsos creativos no se contentará desde luego con aquel antecedente infantil. A riesgo de querer explicar lo inexplicable, deberá sondear cuando menos en tres fuerzas mayores, que operaron en curioso

El empujón inicial, que se haría permanente, fue el de sus misteriosos demonios ineriores, claramente irracionales pero harto documentados en sus pesadillas, en su obra y en su autobiografía. A los 4 años quiso asesinar a su hermana Margaretha, recién nacila; poco después quiso matar a su hermano mayor Dag, con quien mantuyo una larga rivalidad y a quien describe como un caballero correcto, impecable y mediocre. En su vida adulta Bergman atravesó un intento de suici-dio, constantes crisis de insomnio, un colapso nervioso, enfermedades recurrentes y pe cosomáticas (úlceras de estómago, diarreas) e impulsos feroces de destruirlo todo, desde abandonar el hogar a romper relaciones con mujeres, con amigos y hasta con Suecia. De esos accesos, debidamente dramatizados, han quedado algunos claros rastros en su cine y especialmente en Prisión, en Noche de circo en La hora del lobo en La vida de las marionetas. Entre algunas formas de la locura y del misticismo, conjugando elementos irracionales a sabiendas de que lo son, la Muerte puede ser un personaje más, los muertos pueden reaparecer en vida, Dios queda comparado a una enorme araña que acecha en el piso de arriba, o la conviven es una forma retorcida del infierno (en El séptimo sello, en Detrás de un vidrio oscuro, en El silencio, en Persona, en Gritos y susurros). Mucho después de esas expediciones a la irracionalidad, y sin aclarar siguiera lo que es ficción y lo que es verdadero, Berg-man describe en su Linterna mágica (p. 302) una extraordinaria conversación con su madre, buscando la reconciliación tras largos conflictos. Pero ella había muerto diez años antes.

La segunda fuerza poderosa en la obra de Bergman puede ser rotulada simplemente como "ambiental", comienza por la dis-ciplina familiar, sigue hasta la rebeldia y la bohemia, se prolonga hasta las ilusiones, las miserias y las hipocresias de un mundo teatral v cinematográfico en el que vivió desde que tuvo 25 años. Hijo de un severo pastor protestante y educado en la obediencia, el castigo, el temor al pecado, Bergman no tardó en desconocer esos límites, volcándose a una manifiesta rebeldia, quizá porque no hay ateo más febril que quien antes haya sido creyente. En Linterna mágica confiesa sin, pudores las incertidumbres y verguenzas de la iniciación sexual, su rápida conversión en un sátiro juvenil, sus abundantes y complicadas relaciones con mujeres, sus largas y cambiantes subordinaciones ante productores cinematográficos (Carl Anders Dymling, Lorens Marmstedt), sus variados conflictos con quienes fueron sus maestros en el teatro (Alf Sjoberg, Torsten Hammaren, Olof Molander) o con otras personalidades que alguvez se cruzaron en su camino (Greta Garbo, Ingrid Bergman, Laurence Olivier, Silvana Mangano). Buena parte de ese mundo, atravesado por el sarcasmo sobre la mentira de todo actor, se transforma después en los ambientes de teatro, de ballet, de circo, de música, para los libretos de Juventud divino tesoro, de Noche de circo, de Sonrisas de una noche de verano, de El rostro (o El mago), de

Marianne Löfgren en Crisis (1946), debut de Bergman como director. No le gustó a él, ni llegó tampoco a la exportación

Persona, de El rito, de Sonata de otoño, de Después del ensavo. El artista ha sido uno de

Ese repertorio no tendria nada de excencional (también a Shakespeare y a Pirandello les importó poner al teatro dentro del teatro) fuera porque Bergman lo volcó en asombrosas cantidades y con asombrosa sinceridad, hasta denunciar sus propios errores y sus propias mentiras. Como si la abundancia de su obra no probara ya esa franqueza, los textos de su Linterna mávica la ilustran profusamente, descartando toda pretensión de "quedar bien" con su época. Alli narra sin tapujos cómo la educación familiar lo lle vó en una primera instancia a aceptar no solamente la disciplina sino también al nazismo (durante una breve estadía en Alemania, hacia 1934) y cómo salió de ello hacia 1945, cuando el descubrimiento de los campos de concentración le reveló las ocultas verdades nazis. Fue entonces, a los 27 años, que tomó la curiosa decisión de no meterse nunca más en política, para no dejarse seducir por otros brillos exteriores. Agrega: "Obviamente, hubiera debido decidir algo completamente distinto" (p. 136). Todo ese traslado del mundo artístico a su

obra propia (incluvendo la comedia y la ironía) ha sido en Bergman una prolongación del traslado general de su vida, como suele ocurrir con novelistas y dramaturgos. Cuando Bergman fue preguntado por los autores que le influyeron, mencionó a Hjalmar Söderberg, a Hialmar Bergman, al profesor Martin Lamm y sobre ellos a August Strindberg, con quien coincidió en rasgos personales de individualismo y agresividad. Pero no fue por influencias literarias sino por vivencias propias que Bergman trasladó a sus diez primeras películas un reiterado repertorio de padres severos, profesores crueles, soleda-des intolerables, humillaciones, accidentes, abortos, reproches. Sus conflictivos años es tudiantiles aparecieron ya en Heis (1944, conocida como Tortura o El sádico) que fue su primer libreto, antes de llegar a la dirección. Su larga v espinosa relación con la traductora Gun Grut, que a su vez tenía un casamiento previo y un complicado drama personal. erminó por aparecer con el rostro de Eva Dahlbeck y de otras actrices en cinco distintas películas, como lo describiera después en su libro (p. 184). Sus obsesiones con la llegada a una ciudad fantasmal, alejada de la alegría y de todo idioma conocido, adquirieron una forma artística en El silencio Aun mejor, sus pesadillas más truculentas

carácter propio y una aceptación de la complicada vida. Lo ejemplificó magnificamente en Juventud divino tesoro, en Tres almas desnudas y sobre todo en el personaje de Victor Sjostrom para Fresas silvestres (o Cuando huye el día, 1957), bajo el nombre ficticio de Isak Borg, cuya clave está en sus

Organizar el túmulto

Los demonios interiores y los vericuetos del mundo artístico no habrían producido la obra cinematográfica de Bergman si no huhieran coincidido misteriosamente con una tercera fuerza que fue su autodisciplina, su propósito casi puritano de conservar el or-den, la limpieza, la claridad de expresión. Ya ha sido escrito que un Bergman puramente metafísico, concentrado en sus meditaciones, no habria producido ningún efecto exterior y sólo habría terminado como un le jano sacerdote o quizá como un ignorado suicida. En el otro extremo, un Bergman puramente comediógrafo o dramaturgo, limitado a saber la expresión de todo y el valor de nada, habria terminado por ser un autor intrascendente. Pero la simultaneidad de ambas vertientes dio en cambio una obra tan densa como fascinante.

Parte de esa dualidad es un desdoblamien-

to o quizás un síntoma de esquizofrenia. En Linterna mágica describe una crisis de 1976. Se ha derrumbado en un sillón. Luego:

Intuyo que hay alguien en la habitación Abro los ojos. En la implacable luz, estoy yo mismo contemplándome. La vivencia es concreta e incontestable. Estoy allí en la al-fombra amarilla contemplándome a mí que estoy sentado en el sillón. Estoy sentado en el sillón contemplándome a mí que estoy de pie

en la alfombra amarilla" (p. 101). . Esto no era nuevo en él. Cuando hizo Detrás de un vidrio oscuro (o Como en un espejo, 1961) describió a una hija quizá mística o quizá demente (Harriet Andersson) v a un padre escritor que deberia sufrir ese dra ma familiar pero que contempla a la muchacha y razona friamente con qué palabras podría describir mejor esa crisis (Gunnar Bjornstrand). Diez años después, cuando Bergman extrajo de su sueño el tema y el desarrollo de Gritos y susurros, se voscó al papel y explicó lo inexplicable en un texto límpido, concebido como un cuerpo de ins-trucciones a sus cuatro actrices. De hecho, ése fue el libreto preliminar de un plan que nunca creyó comercial, que terminó por realizar como producción enonerativa (con las

factor de su evolución. Habia cierta facili-

dad en los temas y las maneras de sus prime-

ras peliculas, dichas con diálogos densos y

ocasionalmente inadecuados a sus persona-

elocuencia de la imagen, de la compagina-

ción y de la luz, en buena medida por el reco-nocido aporte del fotógrafo Sven Nykvist

(especialmente desde 1961), pero también

por la inventiva de quien ya fuera calificado

de "dramaturgo cinematográfico": un autor que piensa en términos de cine, y que

por tanto debe resolver serenamente los

problemas técnicos que se ha planteado a si

mismo. Un inventario de esos avances debe-

ra incluir, ante todo, las alegorias del "arte

dentro del arte", con un mejor ejemplo en el

racconto alucinado del payaso (en Noche de

circo. 1953) y muchos otros rastros en pe-

queñas escenas de teatro, de cine, de titeres

de rituales que se intercalan en la narración.

El cine es el mejor medio expresivo para esas

alegorías incidentales, pero es también el

único arte capaz de condensar o alargar tiempos, y el único capaz de sugerir ideas con

imágenes cercanas y lejanas. En Juventud divino tesoro (1950) un cielo nublado, un

paisaje invernal, una anciana de luto que ca-

mina lentamente, son cuadros tan expresivo

como la pausada escena en que Mai-Britt

Nilsson se limpia ante el espejo su maquillaje

de bailarina y toma nueva conciencia de si

misma. En El silencio (1962) y otra vez en Persona (1966) dos rostros femeninos se

mezclan en una sola imagen e insinúan una transferencia de identidad. El cine es un

jes. El refinamiento-llegó después, con la

rgman y el niño Jorgen Lindstrom durante El silencio (1963)

Una ciudad extraña y tanques bélicos que no eran de juquete

Birger Malmsten, v Doris Svedlung en Prisión (1949). Con un proyector de cine, como el que marca su infancia.

actrices v con el fotógrafo Nykvist) v que ter minó alcanzando un éxito de público con el

que nunca había soñado (p. 244). En esos y otros casos, Bergman procede como un poeta que a cierta altura se trans-forma en un ingeniero. En sus palabras, ésa es su necesaria organización del tumulto propio y al mismo tiempo la corrección del tumulto aieno. En los ensavos del teatro y del cine, necesita imponer su autoridad para evitar las frecuentes agresiones reciprocas en una profesión integrada por gente susceptible. También le lleva a aborrecer al actor ebrio, a la actriz que no ha aprendido su papel, a la otra que llega tarde o que está espe rando dos llamadas telefónicas durante el ensayo (p. 43). Ese afán por la eficacia ayuda a explicar sus objeciones a ciertas deficien-cias austriacas en el teatro de Salzburgo, o sus quejas contra salas teatrales suecas que encontró desordenadas y malolientes, y aun mejor las quejas contra si mismo por haber accedido, desde 1976, a hacer en Alemania un cine y un teatro que terminaron por no conformarle, ya que habria necesitado saber mucho más alemán del que creía saber (p. 264 y siguientes). En un director de Holly wood, o en un jefe de personal para cualquier empresa, esas virtudes de limpida organización no parecerian excepcionales y sólo se llamarian conducta profesional. Lo asombroso en Bergman es que todo ese buen orden se superponga a un mundo de turbulencia (demonios, locura, Dios mismo) que suele estar más allá de la razón.

Ese control de su vida interior es una de las claves del arte de Bergman y es también un

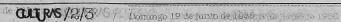
El dificil retiro

Cuando dirigia Fanny y Alexander durante 1982, Bergman negó reiteradamente que ésa fuera su vida, que él fuera Alexander o que la familia Ekdahl fuera un retrato de su familia. Pero no cabe duda de que alli habia numerosos elementos autobiográficos y de que Bergman se propuso despedirse del cine con una magna superproducción, desde su costo colosal de seis millones de dólares (en sociedad sueca con Alemania y Francia) hasta la duración del resultado, que era de cinco horas en la TV y de 189 minutos en la version reducida para salas públicas. El presunto desnido del cine no fue cumplido, desde luego. Detrás de Fanny y Alexander apareció el Diario de filmación de la misma pelicula, que está fechado en 1986 y donde Bergman es director pero también parte esencial de los figurantes. Para televisión hizo asimis-mo Después del ensayo (1983) y De tvá saliga (Los bendecidos, 1986), que se basa en Ulla Isaksson pero que tiene un tema muy Bergman, con el enfrentamiento de una maestra y de un estudiante de teología, ambos en una crisis de depresión. A esto cabe agregar toda-via un cortometraje. El rostro de Karin, que dedica 14 mínutos a las fotos de su álbum fa-miliar y especialmente a su madre.

En 1985 tuvo todavia otro impulso. Se le ocurrió la idea de trabajar sobre el cine mudo, inventando a un ficticio director Finn Konfusenfej, ya desaparecido. Sus peliculas estropeadas son sorpresivamente descubier-tas en un depósito y luego estudiadas por expertos, incluyendo a un especialista en sor-domudos, que intenta aclarar lo que allí estarían diciendo los personaies. Después de probar diversos argumentos, ordenar algunas secuencias, dar trabajo a mucha gente y gastar mucho dinero, sobreviene un incendio y desaparece todo el material. "Un alma cén entero se esfuma. El alivio es general" (p. 72).

Cuando tuvo esa idea, Bergman se puso a escribir el libreto y se sintió, una vez más, "rozado por la Gracia", como lo señala él mismo. Después abandonó el plan, porque no tuvo confianza en su propio euerpo, por-que se le despertó el temor al ocaso de su mente y porque ya ha visto "a demasiados colegas morir en la pista del circo, como pavasos cansados, aburridos de su propio aburrimiento, silbados, abucheados o cor-tésmente silenciados" (p. 74). Así que la excelente idea sobre el viejo realizador Konfusenfei, que pudo ser toda una metáfora para el efimero cine, debe haber quedado en algun cajón de Estocolmo o de la isla de Faro, a la espera de que aparezca otro Bergman que la filme. Pero no habrá otro Bergman, desde luego.

Las citas de esta nota corresponden al libro Linterna mágica, de Ingmar Bergman, publicado reciente-mente por Ediciones Tusquets.

terminan por suponer un reconocimiento del

CREO

Bergman como director.

carácter propio y una aceptación de la complicada vida. Lo ejemplificó magnificamente en Juventud divino tesoro, en Tres al-mas desnudas y sobre todo en el personaje de Victor Sjostrom para Fresas silvestres (o Cuando huye el día, 1957), bajo el nombre ficticio de Isak Borg, cuya clave está en sus iniciales.

Organizar el tumulto

os demonios interiores y los vericuetos del mundo artístico no habrían producido la obra cinematográfica de Bergman si no hu-bieran coincidido misteriosamente con una tercera fuerza que fue su autodisciplina, su propósito casi puritano de conservar el orden, la limpieza, la claridad de expresión. Ya ha sido escrito que un Bergman puramente metafísico, concentrado en sus medita-ciones, no habría producido ningún efecto exterior y sólo habria terminado como un le-jano sacerdote o quizá como un ignorado suicida. En el otro extremo, un Bergman pu-ramente comediógrafo o dramaturgo, limitado a saber la expresión de todo y el valor de nada, habría terminado por ser un autor intrascendente. Pero la simultaneidad de ambas vertientes dio en cambio una obra tan densa como fascinante.

Parte de esa dualidad es un desdoblamiento o quizás un síntoma de esquizofrenia. En Linterna mágica describe una crisis de 1976. Se ha derrumbado en un sillón. Luego:

"Intuyo que hay alguien en la habitación. Abro los ojos. En la implacable luz, estoy yo mismo contemplándome. La vivencia es concreta e incontestable. Estoy allí en la alfombra amarilla contemplándome a mí aue estoy sentado en el sillón. Estoy sentado en el

estoy sentado eterstiton, Estoy sentado etersillón contemplándom a mi que estoy de pie en la alfombra amarilla" (p. 101).

Esto no era nuevo en él. Cuando hizo Detrás de un vidrio oscuro (o Como en unespejo, 1961) describió a una hija quizá mística o quizá demente (Harriet Andersson) y a un padre escritor que debería sufrir ese drama familiar pero que contempla a la muchacha y razona friamente con qué pa-labras podría describir mejor esa crisis (Gun-nar Bjornstrand). Diez años después, cuan-do Bergman extrajo de su sueño el tema y el desarrollo de Gritos y susurros, se voscó al papel y explicó lo inexplicable en un texto papel y explicó lo inexplicable en un teace papel y explicó lo inexplicable en un teace limpido, concebido como un cuerpo de ins-trucciones a sus cuatro actrices. De hecho, nunca creyó comercial, que terminó por re-alizar como producción cooperativa (con las

Bergman v el niño Jorgen Lingstrom gurante El silencio (1963).

Una ciudad extraña y tanques bélicos que no eran de juquete

Birger Malmsten y Doris Svedlung en Prisión (1949).

Con un proyector de cine, como el que marco su infancia.

actrices y con el fotógrafo Nykvist) y que terminó alcanzando un éxito de público con el que nunca había soñado (p. 244). En esos y otros casos, Bergman procede como un poeta que a cierta altura se transforma en un ingeniero. En sus palabras, ésa es su necesaria organización del tumulto propio y al mismo tiempo la corrección del tumulto ajeno. En los ensayos del teatro y

del cine, necesita imponer su autoridad para evitar las frecuentes agresiones reciprocas en una profesión integrada por gente suscep-tible. También le lleva a aborrecer al actor ebrio, a la actriz que no ha aprendido su pa-pel, a la otra que llega tarde o que está espe-rando dos llamadas telefónicas durante el ensayo (p. 43). Ese afán por la eficacia ayuda a explicar sus objeciones a ciertas deficiencias austriacas en el teatro de Salzburgo, o sus quejas contra salas teatrales suecas que mejor las quejas contra satas teatrates success que encontró desordenadas y malolientes, y aun mejor las quejas contra si mismo por haber accedido, desde 1976, a hacer en Alemania un cine y un teafro que terminaron por no conformarle, ya que habría necesitado saber mucho más alemán del que creía saber (p. 264 y siguientes). En un director de Hollywood, o en un jefe de personal para cualquier empresa, esas virtudes de límpida organización no parecerían excepcionales y sólo se llamarían conducta profesional. Lo asombroso en Bergman es que todo ese buen orden se superponga a un mundo de turbu-

lencia (demonios, locura, Dios mismo) que suele estar más allá de la razón. Ese control de su vida interior es una de las claves del arte de Bergman y es también un

factor de su evolución. Había cierta facilidad en los temas y las maneras de sus primeras peliculas, dichas con diálogos densos y ocasionalmente inadecuados a sus personajes. El refinamiento llegó después, con la elocuencia de la imagen, de la compaginación y de la luz, en buena medida por el reco-nocido aporte del fotógrafo Sven Nykvist (especialmente desde 1961), pero también por la inventiva de quien ya fuera calificado de "dramaturgo cinematográfico": un autor que piensa en términos de cine, y que por tanto debe resolver serenamente los problemas técnicos que se ha planteado a sí mismo. Un inventario de esos avances debera incluir, ante todo, las alegorias del "arte dentro del arte", con un mejor ejemplo en el racconto alucinado del payaso (en Noche de circo, 1953) y muchos otros rastros en pequeñas escenas de teatro, de cine, de titeres, de rituales que se intercalan en la narración. El cine es el mejor medio expresivo para esas alegorías incidentales, pero es también el único arte capaz de condensar o alargar tiempos, y el único capaz de sugerir ideas con imágenes cercanas y lejanas. En *Juventud* divino tesoro (1950) un cielo nublado, un paisaje invernal, una anciana de luto que camina lentamente, son cuadros tan expresivos como la pausada escena en que Maj-Britt Nilsson se limpia ante el espejo su maquillaje Nasson se impia ante el espejo su maquinaje de bailarina y toma nueva conciencia de si misma. En El silencio (1962) y otra vez en Persona (1966) dos rostros femeninos se mezclan en una sola imagen e insinúan una transferencia de identidad. El cine es un

El difícil retiro

Cuando dirigía Fanny y Alexander durante 1982, Bergman negó reiteradamente que ésa fuera su vida, que él fuera Alexander o la familia Ekdahl fuera un retrato de su familia. Pero no cabe duda de que alli habia numerosos elementos autobiográficos y de que Bergman se propuso despedirse del cine con una magna superproducción, desde su costo colosal de seis millones de dólares (en sociedad sueca con Alemania y Francia) has-ta la duración del resultado, que era de cinco horas en la TV y de 189 minutos en la version reducida para salas públicas. El presunto despido del cine no fue cumplido, desde luego. Detrás de Fanny y Alexander apareció el Diario de filmación de la misma película, que está fechado en 1986 y donde Bergana es director pero lambién parte esencial. nan es director pero también parte esencial de los figurantes. Para televisión hizo asimis-mo Después del ensayo (1983) y De tvá saliga (Los bendecidos, 1986), que se basa en Ulla Isaksson pero que tiene un tema muy Bergman, con el enfrentamiento de una maestra y de un estudiante de teología, ambos en una crisis de depresión. A esto cabe agregar toda-vía un cortometraje, El rostro de Karin, que

via un corrometrale, El ristro de Raim, que dedica 14 minutos a las fotos de su álbum familiar y especialmente a su madre.

En 1985 tuvo todavía otro impulso. Se le ocurrió la idea de trabajar sobre el cine mudo, inventando a un ficticio director Finn Konfusenfej, ya desaparecido. Sus peliculas estropeadas son sorpresivamente descubiertas en un depósito y luego estudiadas por expertos, incluyendo a un especialista en sorpertos, incluyendo a un especialista en sor-domudos, que intenta aclarar lo que alli esta-rian diciendo los personajes. Después de probar diversos argumentos, ordenar algu-nas secuencias, dar trabajo a mucha gente y gastar mucho dinero, sobreviene un incen-dio y desaparece todo el material. "Un alma cén entero se esfuma, El alivio es general (p. 72).

Cuando tuvo esa idea, Bergman se puso a escribir el libreto y se sintió, una vez más, "rozado por la Gracia", como lo señala él mismo. Después abandonó el plan, porque no tuvo confianza en su propio cuerpo, porno tuvo contianza en su propio cuer po, porque se le despertó el temor al ocaso de su mente y porque ya ha visto "a demasiados colegas morir en la pista del circo, como payasos cansados, aburridos de su propio aburrimiento, silbados, abucheados o cor-tésmente silenciados" (p. 74). Así que la excelente idea sobre el viejo realizador Konfu-senfej, que pudo ser toda una metáfora para el efimero cine, debe haber quedado en al-gún cajón de Estocolmo o de la isla de Farö, a la espera de que aparezca otro Bergman que la filme. Pero no habrá otro Bergman, desde luego.

Las citas de esta nota corresponden al libro Linterna mágica, de Ingmar Bergman, publicado reciente-mente por Ediciones Tusquets.

BERGMAN SEGUN BERGMAN

ANTE TODO LA INTUICION

hizo su primer viaje a Hollywood. Le pidieron una charla informal con sus colegas, un extracto es el siguiente:

P!-Por favor, díganos cómo trabaja usted con los actores, qué pasos da para comuni carse con ellos.

carse con ellos.

Ingmar Bergman — Puede tratarse de algo muy complicado, y hablariamos de ello todo el tiempo. Pero también puede ser algo muy simple, porque si ustedes quieren saber exactamente cómo trabajo junto a mis intérpretes, la respuesta es muy breve: solamente utilizo mi intuición. Mi único instrumento en la profesión es la intuición. He exercimentado que al trabajar con intérpretes. perimentado que al trabajar con intérpretes en teatro o en cine, simplemente siento, e incluso no sé cómo manejar a los actores, cómo colaborar con ellos.

Algo es muy importante para mí. El actor es siempre un ser humano creativo, y lo que la intuición debe descubrir es cómo liberar (no sé si me explico), cómo liberar la energía, esa energía creativa, en la actriz o en el actor. No puedo explicar cómo funciona. No tiene relación alguna con la magia, sino que tiene mucho que ver con la experiencia. Creo que cuando trabajamos con ellos, yo procuro ser como un radar. Trato de permanecer muy abierto, porque debemos crear algo juntos. Les doy algunos estímulos y sugerencias, y ellos me dan una cantidad de estímulos y sugerencias. Si esta fantástica marea de dar y recibir queda interrumpida por cualquier motivo, tengo que sentirlo y tengo que averi-guar el motivo. También sé que si procuramos trabajar después de haber cortado ese contacto, el resultado es aterrador. Es el tra-

contacto, el resultado es aterrador. Es el tra-bajo más duro y más dificil que exista, para ellos tanto como para mi. Algunos directores trabajan con la agre-sión. El director es agresivo, los actores son agresivos y juntos obtienen resultados de maravilla. Pero para mi eso es imposible. Debo estar en contacto estrecho con los actores, todo el tiempo, porque lo primero que creamos al trabajar juntos es una atmósfera de seguridad en nuestro derredor. No soy el unico en crearla; juntos la creamos. Pero para esas situaciones, para esas decisiones, en verdad para muy difíciles decisiones (y hay que tomar centenares de ellas por día), nun-ca pienso. No es un proceso intelectual, sino sólo intuición, porque si uno confía en ella y la entrena y no formula discusiones intelecse puede pensar: "¿Qué era esto? ¿Qué fue aquello?". Se puede pensar después de cada paso dado

- ¿Escribe usted de la misma manera.

utilizando siempre la intuición?

B. — Si, si, si. El mejor momento de la escritura, creo, es cuando no tengo ideas sobre cómo hacerlo. Simplemente sigo el juego. Puedo reclinarme en el sofá o mirar al fuego de la estufa. Puedo ir a la costa y puedo sentarme sin hacer nada. Sólo sigo el juego, y eso es estupendo. Hago algunas notas, y eso puede seguir durante un año. Cuando tengo hecho un plan es cuando em-

aderas, cada mañana a las diez, y escribir un libreto. Entonces ocurre algo muy, muy extraño. A menudo las personalidades de mis libretos no quieren lo mismo que yo quiero. Pero tengo también la experiencia de que si los fuerzo a hacer lo que yo quiero que hagan, terminaré en una catástrofe artística. En cambio, si los dejo en libertad de hacer lo que quieran y lo que ellos me dicen, el resul-tado será bueno. Así que creo que ésa es la única manera de arreglarlo. Las decisiones intelectuales deben venir después.

¿Ustedes han visto Gritos y susurros? Durante unos seis meses, creo, circulé con una

blanco, que caminaban dentro de un cuarto obalico, que caminadan dentro de un cuarto rojo, y yo no sabia por qué. [...] Circulé con esa imagen en mi interior, y no podía entender el motivo de que esas malditas mujeres estuvieran alli. Procuré desprenderme de ello, procuré escribirlo, procuré averiguar lo que se decian entre si, porque susurraban. Y que se dectair ente si, porque sistinadan; i repentinamente se supo que estaban cuidan-do a una cuarta mujer que se moría en la ha-bitación vecina. Así empezó el libreto. Pero llevó cerca de un año. Es múy extraño. Uno siente una imagen. El libreto comienza siempre con una imagen, con alguna suerte de tensión, y luego pausadamente surge.

REVELACION EN PUNTA

a historia del descubrimiento de Ingmar Bergman tiene curiosos acentos latinoamericanos, pero ha sido difundida con errores y omisiones. La cronología siguiente procura poner esos episodios en orden.

En 1952 el Cantegril Country Club organi-zó el Segundo Festival Cinematográfico de Punta del Este. A diferencia del primero (1951), ese festival no tuvo apoyo financiero del Estado uruguayo ni alcanzó tampoco la categoría de certamen oficial, con jurado y categoria de certamen oficial, con jurado y premios. Su material provino de distribuidores locales y de aportes obtenidos por via
diplomática. Reunió sin embargo varios títulos de alto nivel: *Umberto D* (Vittorio de
Sica), *Rasho Mon* (Kurosawa), *Bellissima* (Visconti). El distribuidor Jacobo Ellenberg, que inició la compra de material sueco,
reseanté alli La reflexita India (Sichara) Ur. berg, que inició la compra de material sueco, presentó alli La señorita Julia (Sjoberg), Un solo verano de felicidad (Mattsson) y el primer Bergman llegado a América, que fue Univentud divino tesoro (1950). De hecho, quienes descubrieron a Bergman fueron los concurrentes a ese Festival. Esto incluia a un "jurado de la crítica" que integraron, entre otros, Hugo Alfaro, Homero Alsina Thevenet, José C. Alvarez Olloniego, Jorge Angel Arteaga, Gastón Blanco, Jaime F. Botet, Antonio Grompone, Antonio Larreta, Emir Rodríguez Monegal, Giselda Zani.

A partir de ese momento, abundaron en el periodismo uruguayo (en Marcha, El Pais, El Dia, La Mañana) las notas sobre Bergman de quien después se exhibieron Mujeres que

de quien después se exhibieron Mujeres que esperan, Sed de pasiones, Un verano con Mónica, Puerto, Noche de circo, Una lección de amor, El fracasado, en ese orden,

dos novedades de 1954. En ese año Noche de circo fue estrenada en el festival internacional de San Pablo, Brasil, Poco después, Juventud divino tesoro se conoció en un festival de Mar del Plata (también sin premios), inaugurando el conocimiento de Bergman en

Casi todos los críticos uruguayos arriba mencionados integraron desde 1952 el cuerpo de redacción de la revista Film, publicada en Montevideo por Cine Universitario del Uruguay, con dirección de Alsina y Botet. La revista incluía en cada número una nota

1953 ya pareció necesario dedicar una a Bergman. Ese artículo fue hecho por Alsina, tras rever algunas películas y reunir el mate-rial sueco disponible en Montevideo. La nota ocupa diez páginas de Film, Nº 14, fecha-do junio 1953. Se supone que ése fue el primer artículo analítico que se haya publicado sobre Bergman fuera de Suecia, aunque desde luego fueron abundantes las reseñas sobre estrenos de sus películas, tanto en Uruguay

extensa sobre un director. A comienzos de

como en la Argentina y Brasil. Bergman obtuvo sus primeros premios en Bergman obtuvo sus primeros premios en Cannes 1956 (por Sonrisas de una noche de verano) y en Cannes 1957 (por El séptimo sello). En 1958, Alberto Tabbia y Edgardo Cozarinsky publicaron en Buenos Aires su volumen Flashback, que recopila artículos de ambos sobre el realizador sueco, agregando otros textos de Hugo Wortzelius y J.D. Clifford, más una filmografía y una enumeración de la carrera teatral. En 1959 el festival de Mar del Plata dio su primer premio a Cuando huye el día (o Fresas silvestres, 1957). En Montevideo y en 1964, Alsina y Rodríguez Monegal recopilaron varias notas propias, publicadas mayormente en el diario El País. Con escasos retoques, un prólogo y una filmografía, ese material se publicó en libro con el título Ingmar Bergman, un dra-maturgo cinematográfico. El volumen está

Ni América latina ni Estados Unidos ni Europa tienen hasta hoy un conocimiento pleno de la obra de Bergman: faltaron varias de sus primeras películas y faltaron también otras más recientes que hizo para la televi-

MUJERES Y LIBROS

Las relaciones de Bergman con mujeres no admiten un in Las relaciones de Bergman con mujeres no admiten un in-ventario preciso. Los casamientos registrados fueron cínco: con la coreógrafa Else Fischer (1943, una hija), con la baila-rina Ellen Lundström (1947, cuatro hijos), con la traducto-ra Gun Grut (1950, un hijo), con la pianista Kabi Laretei (1959, un hijo), con la condesa Ingrid Karlebo von Rosen (1971). Legalmente, la última esposa llegó a ser así otra-lorard Bergman. Eura-a le los martimonies. Bergman estuvo Ingrid Bergman. Fuera de los matrimonios, Bergman estuvo largamente relacionado con las actrices Harriet Andersson, Bibi Andersson y Liv Ullmann, en el último caso con una hija, Linn, nacida en 1967. Tuvo también una fama de "mari-do difficil".

Entre los abundantes textos escritos sobre Bergman, cabe Britte los arbundantes textos escritos sobre segriana, cabe destacar cuatro libros: Jorn Donner, Djavulens ansikte: Ingriar Bergman filmer, 1962, luego divulgado en edición norteamericana de Indiana University Press; Stig Bjórkman, Torsten Manns y Jonas Sima, Bergman om Bergman, recopilación de reportajes hechos por los tres periodistas durante 1968-1970; hay edición inglesa de Secker and Warburg, 1973: Liv Ullmann, Expandeirane, 1976, edición prienta en portes con edición. nay canción inglesa de Secker and Warburg, 1973: Liv Ollmann, Forandringen, 1976, edición original en noruego, con edición española bajo el titulo Senderos (Pomaire, 1978) Peter Co-wie, *Ingmar Bergman, A Critical Biography*, edición inglesa de Secker and Warburg, 1982. Por su fecha y por su plan infor-mativo y critico, el libro de Cowie es el más completo sobre el te-